PROGRAMA C

SANDRA RENGIFO

El genio secreto del catalejo

(Kikkertens Hemmelighedsfulde Aand)

Sandra Rengifo. (fragmento), 2017. Fotografía digital, sublimación en Chromaluxe, 30 x 20 cm

SANDRA RENGIFO
El genio secreto del catalejo
(Kikkertens Hemmelighedsfulde Aand)

Marzo – junio 2018

Sala C

*

A finales de 2016, en Bogotá, *Los lirios del campo y las aves del cielo* (*Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen*) fue la exposición que me atrajo al trabajo más reciente de Sandra Rengifo. Este proyecto fue el resultado de una residencia de un año que Sandra había realizado en esta misma ciudad. La exhibición confirmaba su fijación por Dinamarca sesgada por los escritos del filósofo existencialista cristiano Søren Kierkegaard, autor del libro que compartía el título con su muestra y guiaba su travesía danesa.

La experiencia de recorrer *Los lirios del campo y las aves del cielo* (*Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen*) resultó sobrecogedora. La entendí no como una unidad de pretendida fidelidad de la narración audiovisual y la escenificación de pinturas y objetos con el texto de Kierkegaard, sino como un nudo de superposiciones sucesivas de paisajes que me llevaron como espectador de Gilleleje –sin conocer ese pueblo– a los Llanos Orientales colombianos y de ahí a una altiplanicie andina más familiar. La piedra de toque era la potencia con la que la narrativa audiovisual *afectaba*, mediante sentimientos de desposesión y abandono como los que, imagino, llegaron a experimentar artistas de otro tiempo y de otras tierras ante el paisaje natural, en particular al sentirse anulados frente a la exuberancia de la naturaleza y al comprender por fin su lugar en la escala de lo vivo.

**

En la exposición *El genio secreto del catalejo* (*Kikkertens Hemmelighedsfulde Aand*) en el Museo de Arte Moderno de Medellín, la indagación de Sandra Rengifo estrecha lazos con Kierkegaard a la vez que ahonda en la percepción de su entorno: mantiene distancia respecto a elementos culturales específicos, pone

en tensión permanente lugares u objetos y distingue espacialidades, experiencias y tiempos. Todo esto, tal vez, a la manera de un ejercicio de lo que el geógrafo Yi-Fu Tuan denominó *topofilia* o interpretación inacabada de percepciones individuales en un marco de actitudes y valores colectivos en entornos específicos.

Del nutrido repertorio de operaciones visuales y museográficas que la artista pone en marcha en esta exposición, resultan imágenes inquietantes, sugerentes y exigentes con su audiencia. Sin embargo, y aunque pudiera pensarse lo contrario, esta complejidad no está asociada a una armazón intelectual infundada, pues más bien surge con el peso propio del cúmulo de indicios visuales que integran las narrativas y soportes apostados en *El genio secreto del catalejo* (*Kikkertens Hemmelighedsfulde Aand*), que aparecen insinuados en un pasaje de una de las cartas que Kierkegaard escribe a Regina Olsen, la cual es el referente central de este proyecto:

> "Por tanto, a la mitad de una charla sobre la vista de los barcos, uno ve, o piensa que uno ve, o espera ver, o desea ver o desespera por ver lo que el genio secreto del catalejo tiene preparado, a quien entienda cómo usarlo correctamente. Únicamente, en las manos apropiadas y por medio del ojo adecuado, ese se convierte en un divino telégrafo, para todos los demás, es un artefacto inútil".
>
> Søren Kierkegaard, Cartas, nro.17

***

El montaje está compuesto por fragmentos –objetos, pinturas, serigrafías, fotografías, textos escritos, sonido y proyecciones múltiples y simultáneas de video–, es decir, es una imagen entretejida con muchas otras imágenes que sugieren cruces de tiempos, espacios y artefactos. Por su parte la *repetición* de hitos que marca distintos paisajes, señala derivas que se superponen una y otra vez atravesadas por sugerencias provenientes de las ideas del filósofo danés. Al respecto, de nuevo la geografía subraya que los paisajes por definición están siempre en proceso, que son potencialmente conflictivos, incómodos, desordenados, erráticos, inacabados y abiertos. Sirva traer como ejemplo de esta afirmación unas palabras de Joan Nogué en la introducción del libro *El paisaje en la cultura contemporánea*, donde apunta que "para la cultura burguesa europea del siglo XIX los lagos nórdicos desprendían ternura, permanencia o pureza, para la misma cultura del siglo XX representan tranquilidad, equilibrio ecológico o contaminación".

En la dirección que propone Nogué, los lugares concretos en los que ocurrieron las décadas ominosas de la historia reciente del país muestran hoy cosas diferentes de las que antes eran posibles de ver, las cuales, además, animan numerosas interpretaciones. En este punto, basta plantear solo algunas preguntas que recogen la incomodidad e incompletud de las representaciones actuales de paisajes como los que Rengifo registra a lo largo de la cuenca de la depresión momposina de los departamentos de Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Córdoba, Bolívar y Cundinamarca: ¿qué pasa con otros paisajes que de repente aparecieron para muchos por cuenta del desescalamiento del conflicto en Colombia?, ¿cómo fue posible tolerar durante tanto tiempo las imágenes de estos espacios, sin habitantes humanos, a manera de magia salvaje para el ocio contemplativo desde los centros urbanos?, y finalmente: ¿de qué manera ha cambiado la representación de esos espacios y los hitos que los georreferencian?

****

A propósito de las operaciones artísticas implicadas en *El genio secreto del catalejo* (*Kikkertens Hemmelighedsfulde Aand*), resulta útil detenerse en la idea de la fragmentación, la cual es una operación si se quiere "clásica" en el arte del siglo XX que se extendió en el mundo. Es importante que la noción de *fragmento* no sea reducida a un trozo de algo más, a un pedazo menos significativo de una unidad de sentido. Resulta más productivo si el fragmento es entendido como la condición impuesta por la contemporaneidad a lo que somos, hacemos y pensamos, es decir, a una constelación de acontecimientos que escapan de cualquier intento por homogeneizar la historia o por ordenar la vida propia. En este sentido, el proyecto que Rengifo despliega en los dos espacios de la Sala C configura un territorio que no aparece nunca con claridad, que es apenas susurrado y que no termina de localizarse. Es más, tampoco hay oposición entre los estatutos de verdad que sugieren cada una de las capturas fotográficas, videográficas y pictóricas de paisajes y objetos, ni entre sus escalas y temporalidades que atestiguan lo que "debe ser callado".

La estructura museográfica de *El genio secreto del catalejo* (*Kikkertens Hemmelighedsfulde Aand*) replica la superposición y fragmentación de distintas narrativas del paisaje en dos espacios dispuestos. La exposición se sirve de relaciones constitutivas entre artefactos museográficos, objetos artísticos y montaje escenográfico con el fin de articular un conjunto, en apariencia fragmentado y repetitivo, que sugiere una insistente búsqueda del secreto entrañado de la carta que Søren Kierkegaard escribió a Regina Olsen.

Las decisiones espaciales tomadas para su escenificación, así como la estructura descrita, explican la forma como Rengifo configuró el proyecto al disponer de varias etapas del desarrollo de la obra a lo largo de un lapso, amplio e irregular, para presentar en el MAMM la versión más acabada y compleja del trabajo. En estas condiciones vinculó a distintos colaboradores como el compositor Rune Borup quien produce la música original, el fotógrafo Kim Wendt, el escenógrafo René Frisch Rasmussen, el actor Søren Bang Jensen e igualmente, requirió del apoyo de distintas instituciones que en algún punto del proceso ofrecieron insumos técnicos, estancias de residencia u otros recursos para su producción.

Fernando Escobar Neira
Curador

> "¡Desencadenaos en tempestad, salvajes elementos!
> Aun así, las olas lanzan la espuma hasta las nubes, no vais a poder alcanzarme: estoy tranquilo, como un rey de los escollos. Sin embargo, en ocasiones resulta difícil encontrar tierra firme y, cual pájaro marino, busco el sitio por el que penetrar en el enfurecido mar de mi alma. Pese a todo, esta excitación es mi elemento vital y edifico sobre ella, lo mismo que el alción construye su nido en el mar…".
>
> Soren Kierkegaard

Sandra Rengifo (Bogotá D.C., 1979)
Egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá y Magister en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente universitaria. Ha realizado diseños museográficos y proyectos curatoriales para diversos artistas y entidades nacionales e internacionales; del mismo modo, se ha desempeñado como directora de arte para cine, teatro y otras piezas audiovisuales.

Su trabajo como artista audiovisual y fotógrafa ha sido expuesto en varios espacios y eventos como el Festival de Cine L'Alternativa de Barcelona, Danish Film Institute, entre otros. Ganó varios reconocimientos entre los que se destacan: Premio Nuevos Nombres Jóvenes Talentos de la Alianza Francesa de Bogotá 2010, Premio Prodigy Network/Beca Flora Ars+Natura-Artecámara 2015 (ARTBO), Beca Ministerio de Cultura para Artistas de Trayectoria Intermedia 2017, entre otros.

Fernando Escobar Neira (Bogotá D.C., 1973)
Artista, investigador y docente con formación interdisciplinaria en artes y ciencias sociales. Su trabajo en creación, investigación y curaduría de arte contemporáneo desde comienzos de la década de los noventa se ha centrado en asuntos de ciudad como culturas urbanas, producción del espacio, cartografías y mapeos, producción del paisaje, procesos de territorialización, organización cultural y artística, políticas culturales, relaciones entre arte y política, proyectos artísticos colaborativos y participativos, e intervención en espacios específicos. Algunas de sus principales curadurías son *Localizaciones, lugares, locales, deslocalizaciones*, Sección Artecámara, ARTBO, 2016; *Urbe Incognita* en Sala U –Arte Contemporáneo– de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, 2016; *Encuentro Internacional de Arte de Medellín MDE 15. Historias locales / Prácticas globales*, 2015-2016; *Ex situ / in situ: Moravia, prácticas artísticas en comunidad* en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 2008-2011; y el *Proyecto Transmisiones*, 12 Salones Regionales de Artistas, Zona Centro, 2007-2008. Actualmente es profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

PROGRAMA C busca apuntalar el compromiso del MAMM con la creación artística contemporánea a través de una serie de investigaciones curatoriales, procesos de seguimiento y producción de exposiciones presentadas en la Sala C del MAMM. Éste pretende, por un lado, promover y estimular la producción de artistas colombianos emergentes y, por otro, proporcionar un espacio de conocimiento y disfrute del público en torno a las prácticas más recientes.

MUSEO DE ARTE MODERNO MEDELLÍN · COLOMBIA 40 AÑOS

En alianza con: CELSIA

Agradecimiento de la artista: DANISH ART WORKSHOPS · STATENS VÆRKSTEDER FOR KUNST · MINCULTURA · TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Agradecimientos especiales: Pintuco

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín · Colombia / Teléfono: (4) 444 26 22 / www.elmamm.org